

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

編織部族文學傳統：

美國當代原住民女作家的敘述策略與書寫主題

Weaving Tribal Literary Tradition: Narrative Strategies and the Thematic Concerns of Contemporary Native American Women Writers

計畫編號：NSC 88-2411-H-182-001

執行期限：87年8月1日至88年7月31日

主持人：張月珍

長庚大學通識中心

一、中文摘要

本研究計畫以原住民作家及文化評家寶拉·艾倫(Paula Gunn Allen)於<<神聖箍環>>批評論文集集中的批評觀點出發探討當代最受矚目的美國三位原住民女作家作品，首先探查原住民口述文學傳統中具表演性及儀式性的特徵，繼而窺探自十九世紀末，美國原住民書寫文學相繼冒現以來之發展，書寫文類與口述傳統間之杆格矛盾處，從而以艾倫的<<擁有影子的女人>> (*The Woman Who Owned the Shadow* 1983)，席爾柯(Leslie Silko)的<<說故事者>> (*Storyteller* 1981)，<<儀式>> (*Ceremony* 1977)及厄翠琪(Louise Erdrich)的<<愛情靈藥>> (*Love Medicine* 1984)和<<蹤跡>> (*Tracks* 1988)為例，檢視隸屬西南部納咕那部族及中西部奇帕瓦部落的原住民作家，如何融合，彰顯或演練部族口述傳統中具儀式性，神話性的質素如唱頌，歌唱，說故事等於西方寫作文類中。具體言之，研究中旨在檢視上述三位原住民女作家將諸如納咕那部族的創世蜘蛛女神話，或奇帕瓦部落的變形神話納入作品，作為探索現代原住民想望，疏離，失落與困頓處境之質素其意義何在。

關鍵詞：口述傳統，說故事，儀式性，蜘蛛

蛛女創世神話，變形神話

Abstract

This research project takes Paula Gunn Allen's perspectives in her critical collections, *The Sacred Hoop*, as point of departure to explore the literary forms and contents of three contemporary Native American women writers. The study first examines the ritualistic and performing characteristics of the oral tradition. It then traces the literary development of the Native American written literature since the late nineteenth century, with an aim to see the incongruities that have arisen due to the contradictions between traditional oral forms and Western literary genres. With such context in mind, the study chooses Paula Gunn Allen's *The Woman Who Owned the Shadow* (1983), Leslie Silko's *Storyteller* (1981), *Ceremony* (1977), and Louise Erdrich's *Love Medicine* (1984), *Tracks* (1988) as examples to explore the way in which three writers appropriate, integrate or infuse such ceremonial, mythic elements as chanting, singing, storytelling into written narratives. Specifically speaking, the study aims to find out the significance of such incorporation of creation myth of Spider Woman in Laguna pueblo and trickster

myth of Chippewa tribe by Allen, Silko and Erdrich in their portrayal of the aspiration, alienation, loss and distress of contemporary Native Americans. It is expected that such overall survey may lead to a discovery of common narrative and thematic features among these women writers, so as to help weave a tribal literary tradition for Native American women writers.

Key words: oral tradition, storytelling, ritual, creation myth of Spider Woman, trickster myth

二、緣由與目的

有關美國少數族裔文學之研究，自1990年以降以有相當的進展，尤其是非裔美國文學方面成果更為豐碩，這對破除歐美中心大論述，提高少數族裔之文化能見度，增進多元族裔間文化的瞭解有其相當的貢獻。隨著典律變遷與少數族裔論述的推展，美國原住民文學研究亦隨著學院中學者作家如 Louis Owens, Andrew Wiget, James Ruppert, Gerald Vizenor, Kenneth Lincoln 及 Paula Gunn Allen 等人的努力而蔚為氣候。然而，自十九世紀末以降之原住民文學研究仍策重於男性作家之自傳，札記與記錄式敘述作品之研究。1980年代起，學者作家寶拉·艾倫首先開啟對原住民女性文學文化研究先河。寶拉·艾倫除觀察到原住民文學在美國文學史，近乎消音的處境，更深刻體會到非原住民對原住民文化及文學瞭解與認識之闕如，她認為非原住民唯有對原住民部族儀典，歷史脈絡的瞭解才能消除非原住民讀者在閱讀時挾帶西方假設所造成的扭曲性閱讀，進一步掌握原住民的心聲。隨著寶拉·艾倫等人所編輯的原住民文學選集實際的出版，原住民文學之縱向「延續」與

橫向交錯「影響」似乎隱然現形，然而，對當代原住民女作家相互交錯之研究尚在起步階段。本研究即企圖藉探討爬梳整理出三位女作家的敘述策略及關懷主題之異同，尋找出其文本間的交錯關係，以大要編織出能展現原住民女性部族文學的傳統。

三、結果與討論

在「神聖的箍環」(The Sacred Hoop)一文中，寶拉·艾倫曾指出，傳統的印第安文學和西方文學傳統最根本的差異在於傳統的印第安文學不是為宣洩自我情感，以自我表達為目的；反之，各部族是希望透過歌唱，儀式，傳奇，神話，故事等表達形式，具體而微的呈現及抒發現實。對部族而言，語言及儀式文學的功能在於為個人情感重新定向，幫助個體回歸更大社群或宇宙，使個人在分享中，重新看待傳統，將自我融入，合一為平衡完整的存在體(55)。她認為堪稱為美國原住民小說者，在取向，結構，主題，象徵及意義上都應彰顯出這定義中的儀式性，而且在相當層面運用到口述傳統，因此，縱使處理雙文化現象或殖民經驗的影響，亦應觀照到口述傳統中儀式性的特色。(79)事實上，在探討口述傳統時，原住民批評家多強調語言或字語(words)所能發揮的精神引導力量。話語(word)，在相當數量的原住民部落的文化中被相信是具有驚人的傳遞意念，解放，想像與遊戲的力量，蘊含充沛活力，而這份活力來自於語言及口述傳統本身所具有的外放性，溝通性與衍生性的本質(Blaseser 11-24; Lincoln, 1-2)。除此之外，說故事的活動不僅具儀式性，更被認為是療癒受創心靈，聯繫族裔關係的利器。

從系統文本閱讀分析發現，三位原住民女作家分別將其部族的口述傳統巧

妙的融合入其書寫文本中。在敘述的策略上，同屬納咕那部族的艾倫及席爾柯都以傳統蜘蛛女神話為底層敘述主軸，以傳達納咕那部族的文化美學及精神信仰。艾倫更依此宣揚以女性為中心的文化及強調回歸尋找與此部族文化聯繫的重要性。在其小說中，艾倫具體而微地探討現代都會原住民女性經驗中儀式的意義。在敘述文體上，艾倫揉合了除蜘蛛女神話外諸如從天空掉落的女人等神話故事，原住民除魔儀式，以及現代的書信文體（*WOS* 18-19; 53-54; 157-158），現代心理治療師的對話記錄（*WOS* 84-86; 109-112），以及離婚協議書文件（*WOS* 120）等，以不同文類的「嵌入」（inserted），打破西方傳統一板一眼的小說敘述規範，攪亂讀者的所習以為常的閱讀期盼。同時，以斷裂飄浮的文句，重複性的陳述語句及模擬原住民頌禱式的歌唱節奏，彰顯出口述語言中時而停頓，時而重複，及抑揚頓挫的頌禱歌唱特色。尤其，以去除語句中的連接詞，以支離片斷的字詞為一文句，間斷停頓間製造出口述活動中沉默的時間狀態等敘述手法，艾倫一方面流露出小說人物的心理狀態，它方面更製造口述活動中以沉默來邀請讀者參與，或以沉默製造凝重肅穆的氣氛。事實上，小說語言本身就就像是一場儀式，整體讀來，似彷彿艾倫是位原住民女巫師的化身，以極富催眠式的氣息，在飄浮的符號間流動，穿梭於神話與現實世界，為療治失落的當代混血原住民女子（或讀者），尋求良方，指點迷津。

文類夾雜，書寫與口述形式交錯也是席爾柯著名的《儀式》及《說故事者》兩書的特色。在《儀式》書中，席爾柯除了以說故事的敘述形式，探討泰悠回歸部族，藉族裔文化認同，尋回內在平衡的主題外，自然，大地景觀的描繪也是小說中最凸出一個面向。席爾科

不僅將傳統納咕那部族的各種神話包括蜘蛛女神話（即創世神話），納入為小說的主軸，探討人與自然共生共存的蛛網關係，同時亦以現實中自然的景物與景觀為主要的指涉符號，一方面揭露出人物內在的心理狀態，它方面藉以成為思考神話與現實中，人與自然環境間關係的重要座標。

像席爾科的小說一樣，說故事也是厄翠琪多重敘述文體中的基調，但是不同於席爾科小說的是，厄翠琪小說中，說故事的活動夾雜著更多重的聲音，更多的對話形式與更多的戲謔與玩笑。在1984年獲得全國書評人協會獎的《愛情靈藥》，通部由十八篇看似不連貫，獨立成章的短篇故事組成，但眾多的敘事者從自己的觀點陳述自身的故事的同時，亦擴散其敘事的廣度到已過逝的六月（June）及其親族的故事，形成一眾聲喧嘩，多音鳴奏，但歷史指向若隱若現的豐富文本。說故事的活動具實際的對話性與互動性，無論聽者與說者的都參與了事件的回溯與重整過程；二者都被從現在，當下的意識與時間拉回過去，經歷一場記憶的洗禮，重新認知自我。在《蹤跡》中，厄翠琪再次以輕鬆自然的敘述形式，融合口述傳統中說故事的特色，探討奇帕瓦族於1910年代，面對土地分配政策，堅守家園，護守土地的一段深沉與凝重的歷史。若《愛情靈藥》是部眾聲喧嘩，熱鬧的社群聚會文本，《蹤跡》則是親暱的，拉近人際距離，維繫彼此間關係的故事。在兩部小說中，厄翠琪皆挪用奇帕瓦部族中搗蛋鬼既逗趣又狡猾的變形神話，以苦中作樂的輕鬆幽默敘述，來表現原住民面對弱勢困境，在社會文化邊緣尋求心靈自由的一種生存策略。如果對艾倫而言，在受挫的經濟文化政治經驗中，接受接續而來的轉變（transformation）是一種生命的儀式，幽默則是厄翠琪眼中，迎

向宰制性體制，顛覆戲弄該體制的方式。
四、成果自評

本研究對當代原住民女作家作品進行細膩的文本閱讀與分析，並將之置於其特殊之部族文化氛圍中瞭解，有助於確切掌握原住民文學的寫作概要。

研究中雖然擷取當代美國三位最受矚目，而且在寫作的質量上頗見其成績的女作家做為討論對象，然而這不表示在建構發掘當代原住民女作家文學傳統的企圖上，有刻意排除或錯誤再現(misrepresent)之失。美國幅員遼闊，原住民部落分布於四處，當代崛起的原住民作家中，以位於美國西南部，新墨西哥地區大部族(Pueblo)的成就最大。其中納咕那部族的 Paula Gunn Allen，Leslie Silko，Simon Ortiz，納瓦侯(Navajo)部族的 Momaday，中西部奇帕瓦族的 Erdrich 及 Vizenor 以及北部 James Welch 的表現皆在文壇出版界佔一席之地。他們都努力將部落文化透過文字傳達給原住民及非原住民的讀者，但是沒有一位作家膽敢以其部族或總體原住民文學或文化的代言人自居。所謂原住民文學傳統建構，涉及所謂延續，文本互涉等之問題。在文學表現上，原住民作家有其承續之部族文化中的口述說故事傳統，然而口語敘述神話，傳奇，部族故事，一旦轉化為書寫的文字，其翻譯，衍繹的過程中，所謂傳統尚留給分是頗值得玩味的。然而，其對自然，土地，部族認同，文化儀式傳承之關懷主題卻共通。

本研究限於時間，經費及資料之搜尋倉促，未能將 Mourning Dove 及逐漸受矚目的女作家諸如 Linda Hogan，Elizabeth Cook-Lynn 及 Joy Harjo 列入討論，當於另外的計畫中列入探討。此外，Paula Gunn Allen 在 1970 年代末葉即已著手為所謂的「原住民敘述傳統」，

建立其典範規例(paradigm)，但是她一廂情願所建立的規模，仍須待檢驗。而所謂原住民女作家文學傳統亦需經相當的考掘，時間的驗證，與適當理論的佐證詮釋，才可能有成熟，不偏頗的結論。

本研究部分成果發表於 1999 年 12 月於東海大學舉辦之第七屆英美文學研討會。

五、主要參考文獻

- Allen, Paula Gunn, *The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Tradition*. Boston: Beacon Press, 1986.
- . *Spider Woman's Granddaughter: Traditional Tales and Contemporary Writing by Native American Women*. Boston: Beacon Press, 1989.
- , ed. *Studies in American Indian Literature: Critical Essays and Course Designs*. New York: MLA, 1983.
- Blaeser, Kimbely M. *Gerald Vizenor: Writing in the Oral Tradition*. Norman & London: U of Oklahoma P, 1996.
- Erdrich, Louise. *Tracks*. New York, N.Y.: HarperFlamingo, 1988.
- . *Love Medicine*. New York, N.Y.: HarperPerennial, 1993.
- . "Where I Ought to Be: A Writer's Sense of Place." *New York Times* 28 July 1985, sec. 7:1.
- Keating, AnaLouise. *Women Reading Women Writing: Self-Invention in Paula Gunn Allen, Gloria Anzaldua, and Audre Lorde*. Philadelphia: Temple University Press, 1996.
- Larson, Charles R. *American Indian Fiction*. Albuquerque: U of New Mexico P, 1978.
- Lincoln, Kenneth. *Native American Renaissance*. Berkeley: U of California P, 1982.
- Owens, Louis. *Other Destinies: Understanding the American Indian Novel*. Norman: U of Oklahoma P,

- 1992.
- Peterson, Nancy. "History, Postmodernism, and Louise Erdrich's *Tracks*." *PMLA* 109.5(1994): 982-994.
- Rainwater, Catherine. "Reading between Worlds: Narrativity in the Fiction of Louise Erdrich." *American Literature* 62.3 (1990): 405-422.
- Roemer, Kenneth M. "Contemporary American Indian Literature: The Centrality of Canons on the Margins." *American Literary History* 6 (1994): 583-99.
- . "A Retrospective Prospective: Audience, Oral Literatures, and Ignorance." *Studies in American Indian Literatures* 9.3 (1997): 17-24.
- . "Silko's Arroyos as Mainstream: Processes and Implications of Canonical Identity." *MFS* 43.4 (Fall 1997): 10-37.
- Ruoff, A. LaVonne Brown. *American Indian Literatures: An Introduction, Bibliographic Review, and Selected Bibliography*. New York: MLA, 1990.
- Ruppert, James. "Mediation and Multiple Narrative in Contemporary Native American Fiction." *Texas Studies in Literature and Language* 28.2 (1986): 209-225.
- . *Mediation in Contemporary Native American Fiction*. Norman: U of Oklahoma P, 1995.
- Schweninger, Lee. "A Skin of Lakeweed: An Ecofeminist Approach to Erdrich and Silko." In *Multicultural Literatures through Feminist/Post-structuralist Lenses*. Ed. Barbara Frey Waxman. Knoxville: U of Tennessee P, 1993.
- Silko, Leslie Marmon. *Ceremony*. New York: Viking, 1977.
- . "Landscape, History, and the Pueblo Imagination." *The Woman That I Am: The Literature and Culture of Contemporary Women of Color*. Ed. Soynini Madison. New York: St. Martin's Griffin, 1994. 498-510.
- . *Storyteller*. New York: Seaver, 1981.
- . *Yellow Woman and a Beauty of the Spirit: Essays on Native American Life Today*. New York: Simon, 1996.
- Vizenor, Gerald. "A Postmodern Introduction." *Narrative Chance: Postmodern Discourse on Native American Indian Literatures*. Ed. Gerald Vizenor. Albuquerque: U of New Mexico P, 1989. 3-16.
- . "Trickster Discourse: Comic Holotropes and Language Games." *Narrative Chance: Postmodern Discourse on Native American Indian Literatures*. Ed. Gerald Vizenor. Albuquerque: U of New Mexico P, 1989. 187-211.
- Vizenor, Gerald, ed. *Narrative Chance: Postmodern Discourse on Native American Indian Literatures*. Albuquerque: U of New Mexico P, 1989.
- Wong, Hertha Dawn. *Sending My Heart Back Across the Years: Tradition and Innovation in Native American Autobiography*. New York and Oxford: Oxford UP, 1992.

附件

本次研究計畫中包括赴美國加州大學搜集研究資料之補助。1998年8月在接獲計畫核定通過之日，隨及利用暑期展開兩星期之研究資料搜集工作。由於經費限制，及美元升值等因素，原計畫赴柏克萊加州大學之計畫，只有改赴落山磯附近的爾灣(UC, Irvine)加大分校。由於落腳於落山磯，離Irvine有一小時以上的車程，在轉乘火車(Amtrak)及巴士上，耗力費時，交通不便形成一大困擾。宜有更充裕的經費，安排更周延，於校園附近賃屋居住，以節省花費於交通上不必要之時間，專心於資料的搜尋，篩選與研讀。

Irvine圖書館藏書相當豐富，然正

值暑期，開館時間有限，是以無法在館內盡情研讀，僅能將資料影印，回台整理閱讀。此外，需要的參考書籍，尤其是最新出版的書籍，皆被外借，實在遺憾，只有前往UCI大學書局查看，是否合乎所需，以購買之。另外，UCI期刊中缺少幾期所需之資料，是以決定前往離此地約三小時車程的UC, San Diego繼續察尋，以不辜負此行之目的。

總體言之，此行時間倉促，欲在短短兩星期搜尋完整資料，並非易事，同時，此行未能與兩校英文系，相關課程之教授請益，聆聽一些相關課程，或參與研討會是一大憾事，希望來日有機會，能增進自己在研究上之見聞。